

前言

同学们，当你看到一幅美术作品时，是否有心潮澎湃的感觉？当你拿起画笔时，是否有绘就一切美好事物的冲动？美术就像一扇窗，借助它，我们能看到各种各样的美，领略古今中外不同文化艺术的风采。学习美术不仅是学习画画或制作手工，而且能使我们有一双善于发现美的眼睛，有一颗容纳一切美丽事物的纯洁心灵。

本套教材以育人为本，旨在帮助同学们养成健康的审美观念，树立文化自信，获得适应未来发展的正确价值观、必备品格和关键能力，成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。教材编写以“欣赏·评述”“造型·表现”“设计·应用”“综合·探索”四类艺术实践为基本框架，内容涵盖绘画、雕塑、工艺、建筑、书法、篆刻、设计、现代媒体艺术等主要美术门类。

教材注重以单元模式构建内容，每课设置“学习任务”“艺术欣赏”“感知体验”“创想实践”“活动拓展”“奇思妙想”几个栏目，引导同学们带着问题走进课程，从鉴赏、感知到实践、拓展，循序渐进地进行深入学习。教材落实核心素养，强调在真实情境中贯穿问题意识和探究式学习；以美术学科为主线，与其他艺术门类有机融合，在创意活动中实现知识迁移；依据小学到初中的认知规律安排学习内容，强调连续性和进阶性，同时强调个性化学习，让同学们都能发挥所长，积极参与到美的创造中去。

艺术是人类对美的向往和创造。让我们在艺术的世界里徜徉，在发现美、感知美、创造美的过程中，认识自己、探索世界，找寻生活的意义与生命的真谛。

目录

第一单元 画中风景

1. 山水相映 02
2. 借景造园 05
3. 美景入画 08
4. 绿水青山 12

第二单元 探秘空间

1. 多维空间 16
2. 画中空间 19

第三单元 拿手好戏

1. 指间技艺 23
2. 提线木偶 26
3. 偶戏剧场 30

第四单元 家乡代言人

1. 海报寄乡思 34
2. 请柬递乡情 38
3. 趣味吉祥物 41

第五单元 连接生活

1. 桥的故事 46
2. 现代的桥 49
3. 未来的桥 52

第一单元

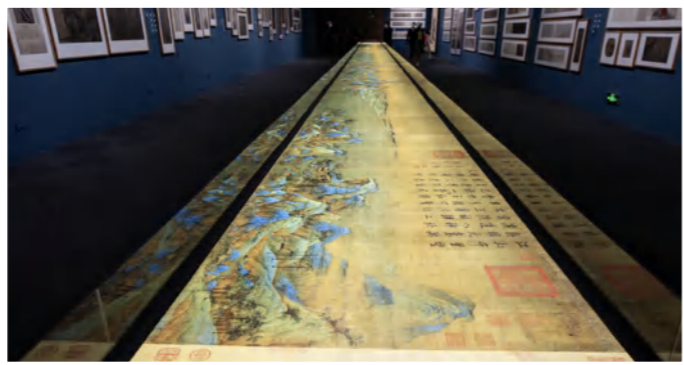
画中风景

学校准备开展“传统文化创新大赛”，意在引导学生探索“如何让文化遗产彰显出时代新意”。同学们以《千里江山图》为主要线索，从欣赏青绿山水画到塑造山水空间，从学习中国画的山石画法到以多样的形式展示祖国的大好河山，让“绿水青山”根植于心，让传统文化焕发新的光彩。

1 山水相映

学习任务

《千里江山图》珍藏于故宫博物院，为了保护原作，百年间只对外展出过四次，2017年展出时盛况空前。《千里江山图》是中国青绿山水的代表作，它为什么能成为经典？我们该如何欣赏它的美？

2017年故宫博物院展出的《千里江山图》

艺术欣赏

任务一 赏析《千里江山图》。

作品在色彩、构图上有什么特点？据考证，它是北宋画家王希孟 18 岁时所画。你还知道哪些作品背后的故事？

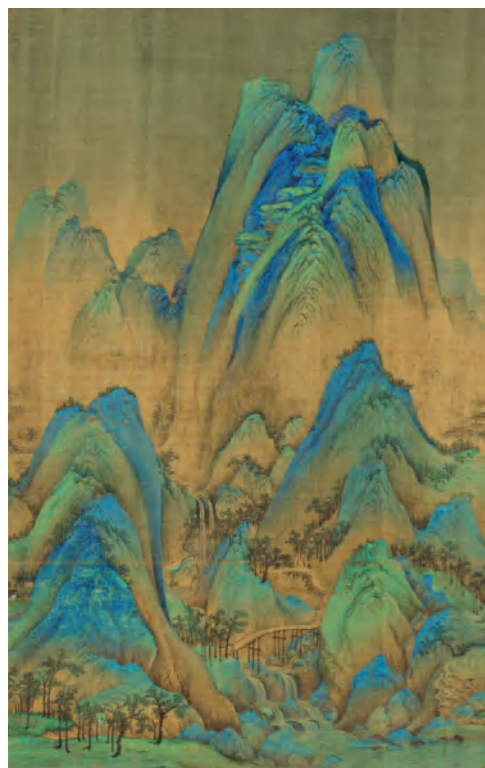
色彩：作品采用矿物质颜料，以青绿为主色调，用色富于层次变化，浓淡相宜。

构图：作品采用长卷的形式，景致可以分为若干部分，每部分均以山体为主要表现对象，各部分之间以长桥或流水相连通。

主题：画面描绘了广阔的群山与浩渺的江河，山川之间细腻刻画出茅屋、亭台等，反映了中国古代“天人合一”的思想。

知识窗

青绿山水是山水画的一种，因以矿物质石青、石绿为主色，借以表现山石树木的苍翠而得名。

千里江山图（中国画，局部）
宋 王希孟 故宫博物院

感知体验

任务二 分析《千里江山图》中的山。

画家是如何将江河、群山组成一幅恢宏的山水画卷的？作为画面主体的群山有哪些特点？画中的建筑、人物与山川是怎样巧妙融合的？

试一试

仔细观察每一段山脉的山形、山势和山色，分别描述其特征。任选其中一种形式，表现你认为好看的山形。

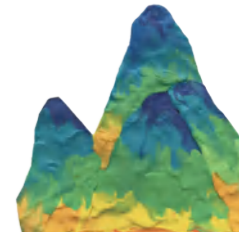
山形：山峰的形态是高耸还是平缓，着重表现山的轮廓。

用笔勾画出山形

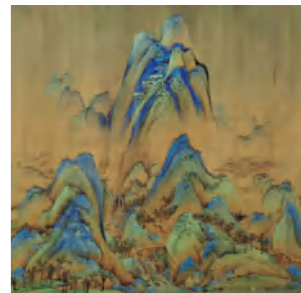
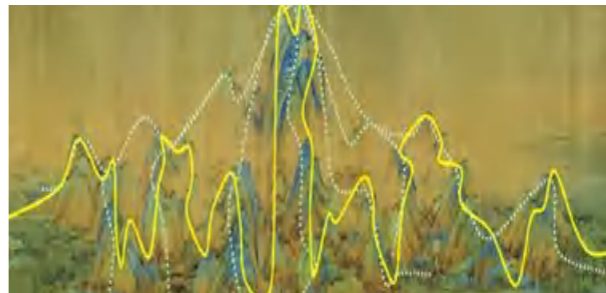

用纸撕出山形

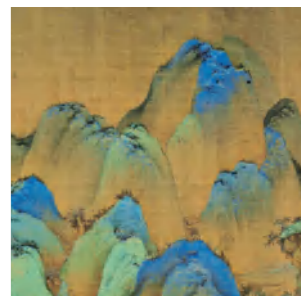
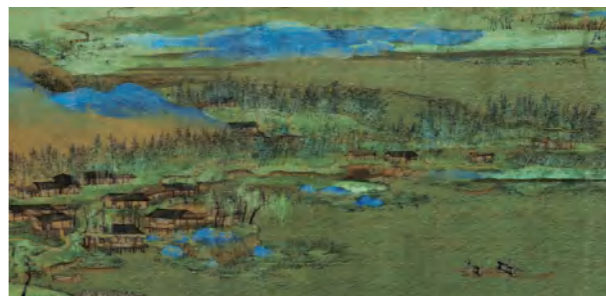

用彩泥塑出山形

山势：山峰连绵起伏的态势，着重表现山峰的连贯延绵与高低错落。

山色：青绿色与赭石巧妙搭配，表现山色的变化。

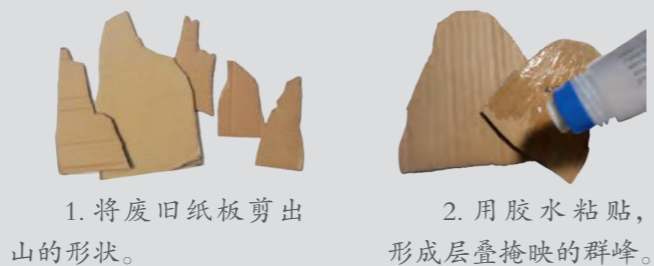
人文景观：人物、建筑等生活景致细腻入微，成为山川间的点睛之笔。

创想实践

任务三 寻找身边的材料，描绘并拼摆、组合出《千里江山图》中的“青绿山石”。

教师范作

1. 将废旧纸板剪出山的形状。

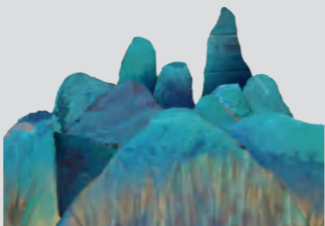
2. 用胶水粘贴，形成层叠掩映的群峰。

3. 涂一层白色颜料作为底色。

4. 用墨汁勾勒山石轮廓和褶皱。

5. 用青绿色等色彩晕染。

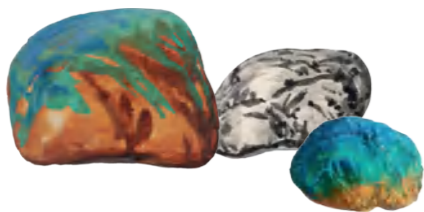
6. 根据山势摆放山峰，完成作品。

活动拓展

用中国画、彩泥或其他材料根据长卷中的山峦形态塑造出你心目中的“千里江山图”。

学生作品

千里江山石

泥塑千里江山

奇思妙想

你能否借助大家的力量完成一件大型山水装置作品呢？把完成的作品摆放在校园一角，装饰我们的校园吧。

2 借景造园

学习任务

中国古典园林建筑是建筑美与自然美的有机结合。古人借自然之景美化生活环境。他们是如何把“千里江山”融于小小一园的？让我们一起用园林造景的思路美化空间，把山水之美融入生活吧！

拙政园航拍图

网师园

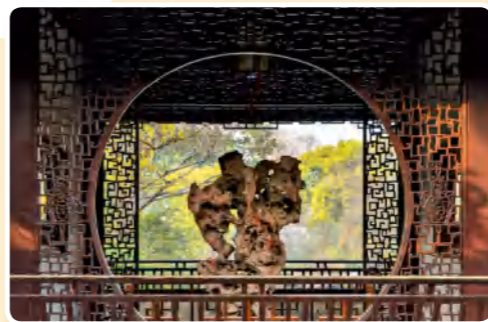
艺术欣赏

任务一 欣赏园林中的假山石。

“园无石不秀”，中国古典园林建筑的一大特色便是以石材的天然形态为基础，采用人工堆叠与组合的方式塑造出造型各异、姿态奇绝的假山。园林中的山石与自然中的山石相比有什么特点？它们给园林增添了怎样的意趣？

狮子林假山

拙政园假山

任务二 了解置石造景的基本方法。

置石在园林中有分隔、穿插、连接、导向及扩张空间的作用，它能障隔视线、组织空间、增加景深和层次，在有限的空间里创造无限的景致，展现独特的审美意境。你见过哪些置石造景？它们有什么特点？

北海公园静心斋中的置石造景

知识窗

置石是园林建造的重要手法，是以石材或仿石材布置成自然露岩景观的造景方式。置石能够用简单的形式体现较深的意境，达到“寸石生情”的艺术效果。

做一做

1. 搜集石头，尝试运用置石的方法建造一组小巧的假山景观。
2. 尝试用纸片剪出园林中各种建筑的轮廓，结合小区、校园的实景或照片进行造景的创意实践。

置石

任务三 设计建造小型园林景观。

用置石的方法设计建造小型园林景观，在园中建造亭台、桥梁、水系，并装点花草，让山水浓缩于校园或社区一角，让生活充满山水意趣。

教师范作

1. 设计草图。

2. 摆放主石，搭建主景观。

3. 堆叠石块，注意大小搭配合理。

4. 用彩泥捏出小桥、荷花、小鱼等景观，完成作品。

活动拓展

寻找身边的材料，建造一座属于自己的小园林。

石园雅趣

奇思妙想

结合古诗词，用多种方式装点你的园林景观，让其充满诗情画意。

学生作品

亭前垂钓

3 美景入画

学习任务

中国山水画以山川自然景色为主要描绘对象，不仅给予了我们美的享受，同时也寄托了画家对自然、艺术、人生的感悟。中国山水画相较于西方的风景画和照片有着怎样独特的美感？我们应该用怎样的笔墨去描绘祖国的锦绣山河呢？

仿古山水册之一（中国画）明 恽向
大都会艺术博物馆（美国）

仿古山水册之一（中国画）明 董其昌
故宫博物院

艺术欣赏

任务一 赏析山水画经典作品。

中国画画家在提倡“师法自然”的同时，更注重表达自身的情感与思想，使中国山水画更具意境美。请你从笔墨、色彩、构图等方面说说上面这两幅作品有什么不同。

感知体验

任务二 了解山水画的构图方式。

想一想

1. 山水画中的近景、中景、远景在画法上有什么不同？
2. 如何表现景物的前后遮挡关系？

画一画

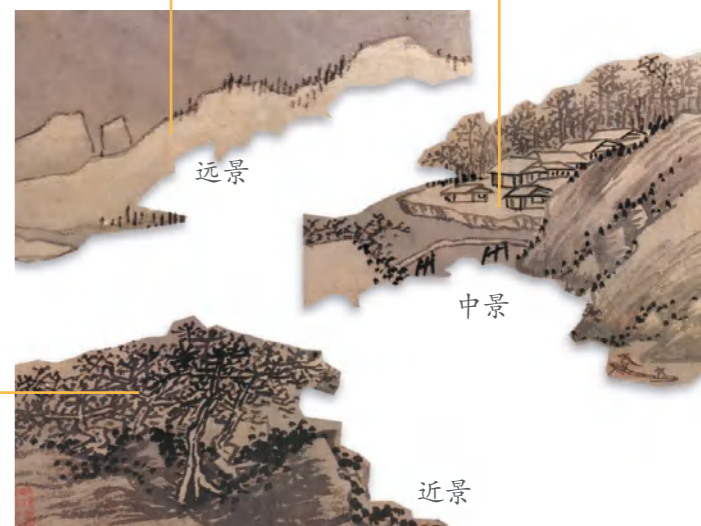
中国画中的近山和远山有浓淡、干湿和繁简的区别。请你试着画一画，表现出近山和远山的区别。

吴中山水之一（中国画）明 沈周 故宫博物院
画家用留白作为河流隔开两岸，将近景中的山、树，中景的小桥、河流和远景的山作为三段空间，让前景与中远景构成画面的虚实关系，给人以和谐、宁静之感。

小提示

山水画一般有近景、中景、远景。中景通常是画面的主体，较为突出；远景用虚、淡的方法处理，延伸画面的视觉层次、烘托气氛；近景既可细微深入，也可简约。画家通过墨色的浓淡、虚实来处理景物的空间关系，画面由近及远，层次分明。

近景、中景、远景分割示意图

创想实践

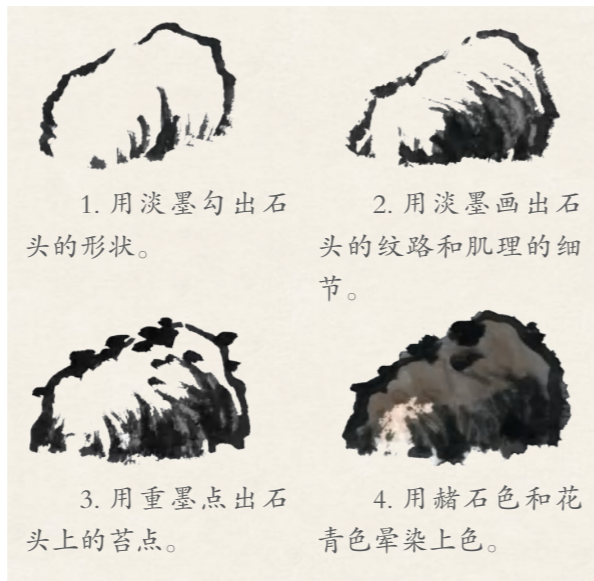
任务三 学画山石。

山石是山水画的主体之一，是画好山水画的关键。请你尝试运用中锋、侧锋画出山石的结构特征，并结合示例创作一幅作品。

教师范作

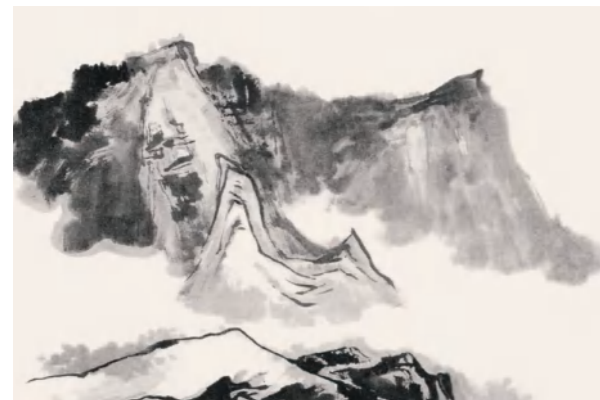
山脉走势示意

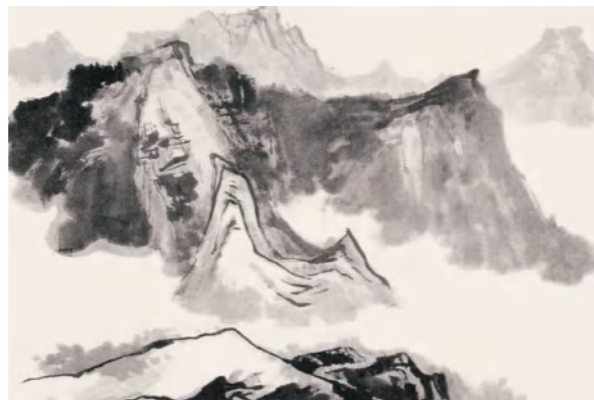
1. 用淡墨勾出石头的形状。
2. 用淡墨画出石头的纹路和肌理的细节。
3. 用重墨点出石头上的苔点。
4. 用赭石色和花青色晕染上色。

1. 用墨线勾出主体山形的走势和近景山石。

2. 用深浅不同的墨点染山体。

3. 在画面上方用较淡的墨画远景，完成作品。

活动拓展

灵活运用山水画的笔法及布局之法，绘出一幅你心中最美的风景画，注意营造意境，表现出山水画的神韵。

云岭飞瀑

家乡入画卷

江南春光好

学生作品

山清水秀

长廊映水中

江南春色

奇思妙想

中国山水画与现代科技结合，就会变得更加栩栩如生，例如水墨动画作品。你能否运用更多方式让你的山水画动起来呢？

山水情（水墨动画电影） 现代

4 绿水青山

学习任务

中国传统山水画还能转化为哪些艺术形式？如何将中国画的内核与意蕴以更加多样的形式融入我们的生活？

“画游千里江山——故宫沉浸艺术展”将《千里江山图》与数字技术融合，运用数字投影、互动捕捉等方式使艺术作品与观众互动，让人们在如诗如画的数字场景中感受绿水青山的美。

活动一

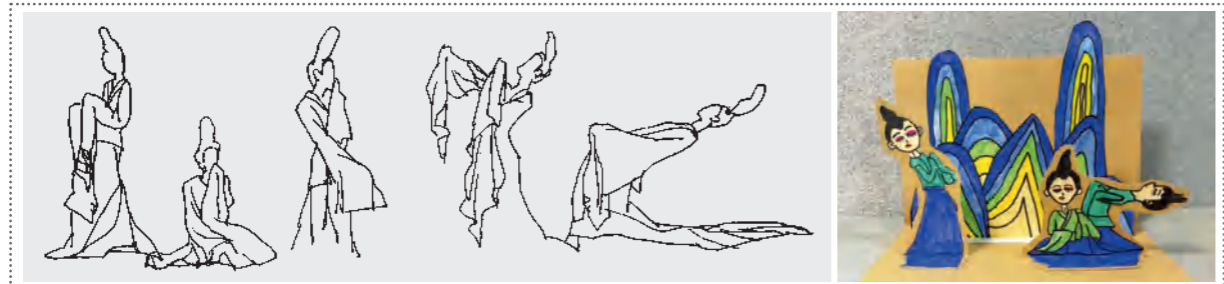
根据舞蹈诗剧《只此青绿》中的人物形象、动态、服饰、舞台背景等开展绘画、设计、布景等活动，最终尝试完成一场舞台表演，让人与山水共舞。

1. 分析舞剧中的人物姿态。

3. 用青绿山水元素制作服装与舞台布景，进行表演。

2. 试着用多种绘画方式画出舞蹈的人物姿态，模仿舞剧中的人物动作。4. 制作纸上《只此青绿》作品。

活动二

运用本单元学习的知识与技能，围绕青绿生活主题进行创意设计，制作青绿山水文创，用艺术点亮生活。

文创产品欣赏

故宫博物院文创——《千里江山图》异形茶具

环保纸杯

材料：一次性纸杯、彩笔、油画棒

以小组合作的形式，进行创意设计，提出设计方案。

环保徽章

材料：圆形纸、胶棒、彩笔、油画棒、自制徽章机

学生作品

环保手提袋

材料：透明袋子、丙烯马克笔

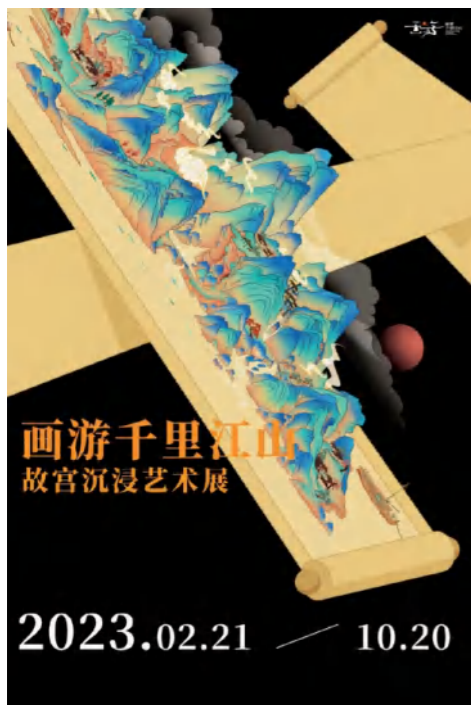
墨版

色版

完成作品

环保手提袋

材料：牛皮纸、颜料、吹塑板等

活动三

围绕青绿校园主题，以美术作品展览、文创产品市集等形式，展示本单元的学习成果。用这些艺术作品装点校园，让保护绿水青山的理念深入人心。

1. 设计活动主题海报。

2. 布置展览现场。

活动展示场景一：展厅

活动展示场景二：校园操场

单元评价表		
评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道以《千里江山图》为代表的青绿山水画的艺术特点。 2. 知道山水画中山石的绘画技法。 3. 知道山水画的基本构图原则。	★ ★ ★ ★ ★
 我会做	1. 能运用美术语言评述中国山水画作品。 2. 能运用捏、塑、组合等方法塑造园林景观。 3. 能运用山水画的笔法和布局之法创作中国画。 4. 能运用探究学习的方式设计制作文创产品、策划展览与演出活动。	★ ★ ★ ★ ★
 我理解	1. 理解中国山水画和园林建筑中蕴含着人们对自然的感悟。 2. 理解中国山水画具有强大的生命力，可以通过创新开发出形式多样的艺术作品和文化产品。	★ ★ ★ ★ ★

第二单元 探秘空间

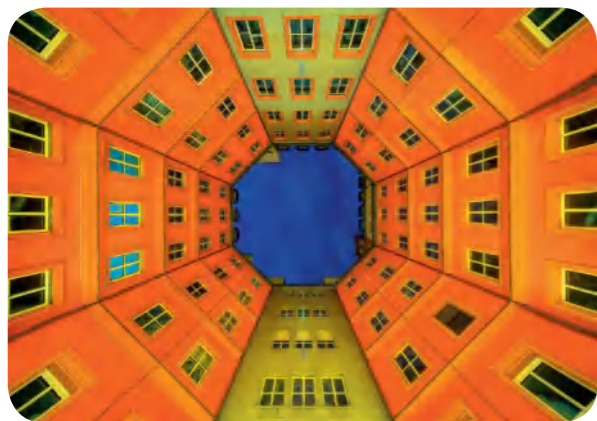
假期里，同学们游览了故宫，拍摄了很多好看的照片。大家发现随着拍摄角度的变化，景物的空间关系会产生很大变化。老师决定带领大家进行空间探秘。同学们将通过观察发现透视现象，验证平行透视的规律，并用美术作品表现生活场景，让有趣的空间在我们的笔下变幻生姿。

1 多维空间

学习任务

在生活中，我们观察到的景物与其实际的大小有什么区别吗？三维空间的景物转化到二维的平面上又会有哪些变化？让我们从生活中和美术作品中找到答案吧！

仰望屋顶

谁高？
谁低？

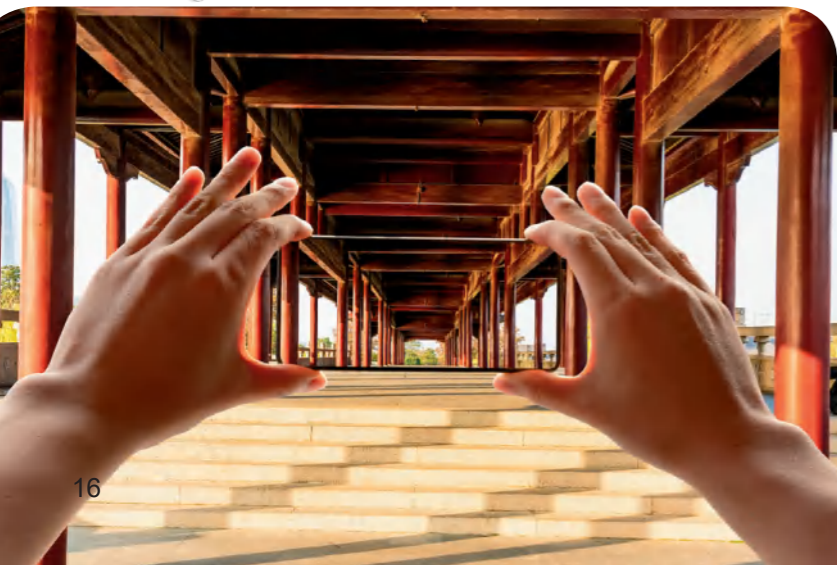
谁宽？
谁窄？

四川成都大熊猫

谁大？
谁小？

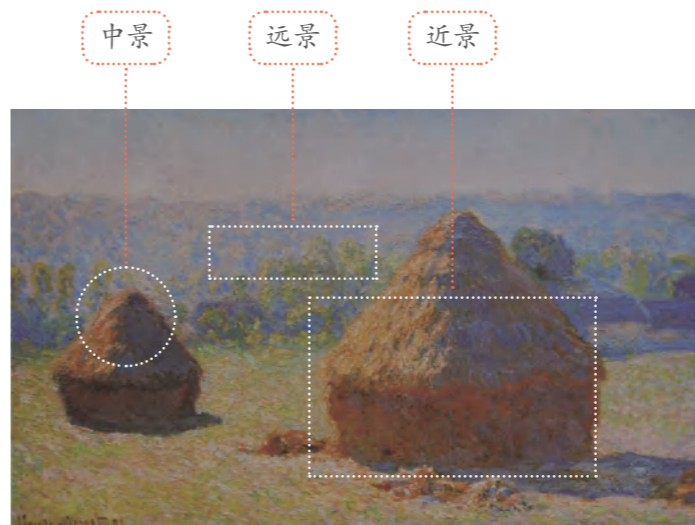
物体的大小、高矮、宽窄会随着空间的远近发生怎样的变化？我们身边还有哪些类似的有趣现象？

手机拍摄长廊立柱

艺术欣赏

任务一 赏析经典作品中近大远小的表现方式。

干草堆，深夏的早上（油画）
1891 莫奈 奥赛博物馆（法国）

干草堆（油画） 1891 莫奈
大都会艺术博物馆（美国）

画家擅于通过刻画景物近大远小、近高远低的视觉特点来体现画面的层次感和纵深感。

知识窗

近处的物体大、远处的物体小，在美术中被称作近大远小的透视现象。

透视法是用线条或色彩在平面上表现立体空间的方法。

感知体验

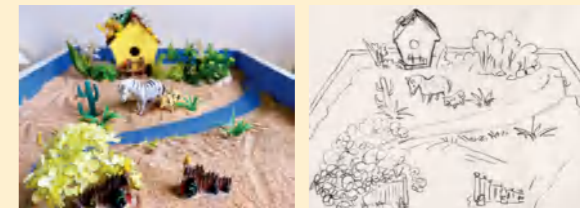
任务二 练习近大远小的表现方法。

摆一摆

前后遮挡

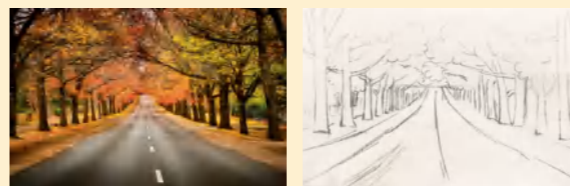

玩一玩

近景、中景、远景

画一画

远近对比

小提示

物体透过人的瞳孔投射在视网膜上，会出现近大远小、近宽远窄、近实远虚、近粗远细的现象。这只是一视错觉，我们却能利用它真实地表现画面的空间感。

任务三 选取感兴趣的场景，表现近大远小、近宽远窄的透视现象。

1. 勾勒近景、中景、远景。 2. 着色。 3. 刻画细节。 4. 完成作品。

教师范作

活动拓展

用不同的材料、形式来表现有趣的透视现象吧，并向同学讲解你的作品。

层层叠叠

摩天大楼

学生作品

出发喽

奇思妙想

利用远近前后的空间关系还能拍出好玩的照片，快和你的小伙伴玩起来吧。

2 画中空间

学习任务

长廊向前延伸着，由宽变窄，似乎看不到尽头……生活中我们会经常发现这种有趣的透视现象。我们该如何用美术的语言去表现这种透视现象呢？

长廊

艺术欣赏

任务一 赏析表现平行透视关系的作品。

《村道》是表现平行透视的经典画作。画面中树的高矮、粗细变化，表现出强烈的纵深感和空间感。画面中还有哪些景物可以反映出空间的深度？

村道（油画） 1689 霍贝玛（荷兰）英国国家美术馆

知识窗

物体的正面与画面平行的透视称为平行透视。

排列在道路两边的树向后方聚拢，越来越小，最后消失在一个点上，这个点被称为“消失点”。消失点所在的平行线被称为“视平线”。

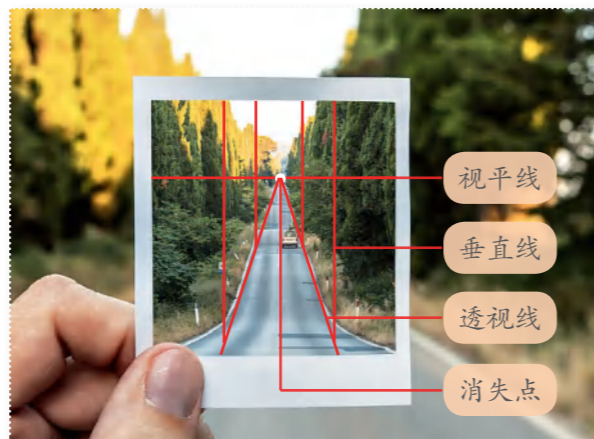
视平线

消失点

感知体验

任务二 寻找生活中的平行透视现象。

拿起取景框寻找生活中的平行透视现象，找到消失点、视平线的位置，把最美的风景装进画框里。

视平线

垂直线

透视线

消失点

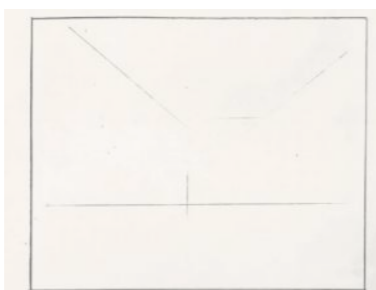
创想实践

任务三 拍摄一张平行透视的照片，并完成一幅风景画作品。

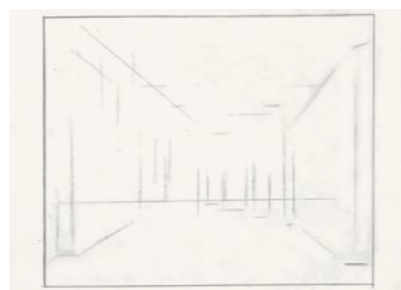
教师范作

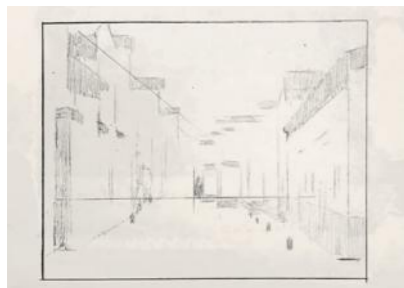
取景

1. 确定消失点、视平线。

2. 近宽远窄，近长远短。

3. 近高远低，近实远虚。

4. 添加细节，突出画面的空间感。

5. 完成作品。

活动拓展

学生作品

运用不同的艺术表现形式创作具有平行透视特点的美术作品。

后视镜里的风景

登顶

胡同

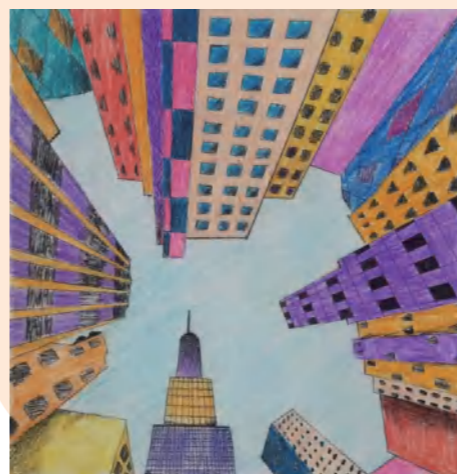

小巷

学生作品

奇思妙想

画一幅平行透视作品，用折、剪、贴的方式，可以做出凸起的视错觉效果。

城市的天空

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
我知道	1. 知道室内或室外物体在空间中“近大远小”的变化规律。 2. 知道平行透视的知识。	☆☆☆☆☆
我会做	1. 能运用“近大远小”的规律，创作富有创意的美术作品。 2. 能依据平行透视的知识创作美术作品。	☆☆☆☆☆
我理解	理解美术创作具有一定的科学性和规律性，要合理运用感性认识与理性思维。	☆☆☆☆☆

拿手好戏

学校的非遗文化周就要开始啦！学校邀请了民间木偶艺术团，带领同学们走进偶戏的世界，了解中国民间偶戏的相关知识。大家通过合力策划、动手制作、舞台表演等活动，继承并弘扬非遗文化，让偶戏跃动出崭新的故事。

《西游记》“火焰山”皮影

学习任务

古代的孩子会玩什么游戏？在《婴戏图》里，孩子们在干什么？

偶戏融合了哪些艺术表现形式？你在生活中见过哪种偶戏表演？你觉得戏偶美在哪里？

婴戏图（中国画，局部）宋 佚名
中国台北故宫博物院

此画描绘了宋代悬丝傀儡的表演情景。画中一童子手提丝线表演傀儡戏，“戏棚”前三名童子观看，他们或击鼓，或持拍板。孩童形象天真可爱。

尉迟敬德与马枪子（皮影）清

知识窗

偶戏是戏剧宝库中的重要组成部分，历史悠久。中国民间偶戏主要包括木偶戏和皮影戏两种。木偶又分为提线木偶、杖头木偶、布袋木偶等。偶戏演出时所用的木偶或皮影既是戏剧表演的道具，也是极具地方特色的民间美术作品。

杖头木偶表演

任务一 欣赏经典戏偶形象。

下面的影偶和木偶在材料、制作方法、造型、色彩、表演方式等方面各有什么特点？以小组为单位，将研究的结果在班上汇报。

知识窗

中国皮影戏在 2011 年入选联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。

提线木偶

上图中这件提线木偶的造型生动，结构完整，内部设有机关。木偶制作精美，尤其是偶头，雕刻和粉彩工艺精湛。

武旦（皮影）清

皮影戏是以用兽皮或纸板做成的人物剪影作为角色，在灯光照射下隔亮布进行表演的艺术形式。上图中这件皮影形象生动、造型夸张、色彩艳丽、刻镂精细，具有浓厚的装饰趣味。

任务二 制作偶戏视觉笔记。

偶戏广泛流行于中国民间和世界各地，种类丰富多样。选择你喜欢的偶戏种类进行调研和探究学习，运用视觉笔记，结合思维导图，将你的学习成果展示给大家。

学生作品

活动拓展

手偶是一种用布偶来表演的地方戏剧。尝试用纸等材料制作手偶，玩出花样。

奇思妙想

偶戏并不只存在于舞台上。它还会被拍摄成影视动漫或制作成卡通玩偶等。你还有哪些有趣的创意呢？

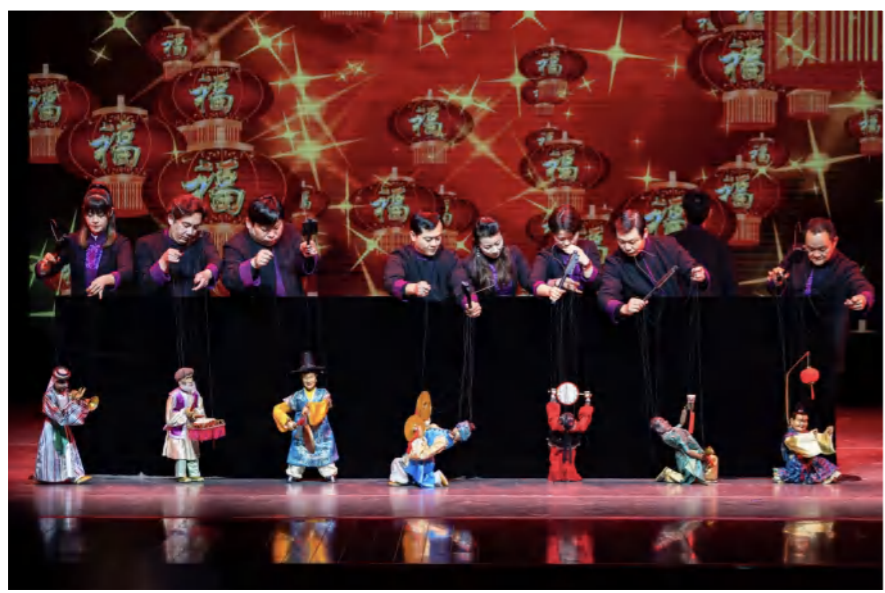

皮影动画《孙悟空三打白骨精》

2 提线木偶

学习任务

你知道偶戏艺人是如何操纵提线木偶的吗？为什么木偶能做出各种各样有趣的动作？怎样设计制作动作灵活的戏偶呢？

提线木偶表演

小提示

木偶是没有生命的。随着表演者双手的拨、挑、提、拉，木偶便能做出许多灵活的动作，表达角色的动态和情感。

看一看

提线木偶由哪几部分构成？各部分之间是如何连接的？

找一找

提线木偶的提线绑在哪里才能让木偶动起来？

艺术欣赏

任务一 赏析提线木偶表演。

对比《钟馗醉酒》的两幅剧照，想一想，怎样操作提线才能使木偶做出更多不同的动作？

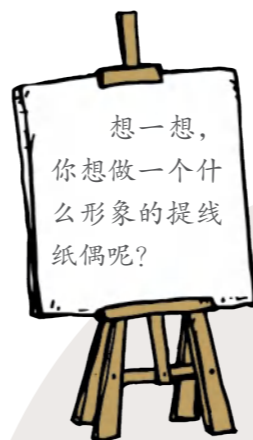
泉州提线木偶戏《钟馗醉酒》

感知体验

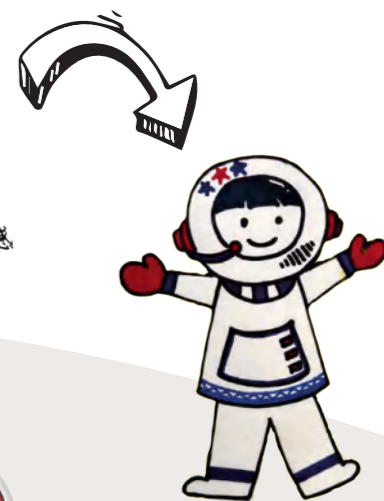
任务二 了解提线纸偶的制作步骤。

传统提线木偶的制作工艺复杂，我们可以尝试制作提线纸偶并进行精彩的演出。

教师范作

1. 根据构思先画出草图。

2. 涂上颜色后选择合适的材料开始制作。

用锡纸做的平面太空人

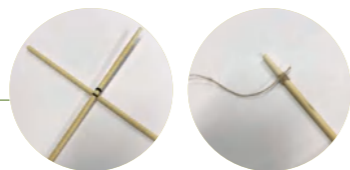
3. 选择不同材料和方法可以制作出效果不同的纸偶。

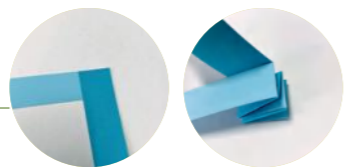
用一次性餐盘做的立体太空人。

创想实践

任务三 学习制作提线纸偶。

将两根木棍用线绳绑成十字，做成提线板，确定绑线位置后将提线与纸偶各部分依次连接。

1. 将两张纸条呈直角折叠。

2. 反复交叉折叠，制作出可以活动的四肢。

用纸筒或其他废旧物品支撑纸偶身体，使之更牢固。

提线可用胶带或穿孔打结固定。

可以先固定纸偶与线的连接处，然后再绑上提线板。

做好纸偶后，该怎样恰当地处理提线与纸偶之间的平衡？

小提示

我们要先确定纸偶每条提线的分工，然后按照纸偶四肢的长度来确定提线的长度。

活动拓展

综合运用各种材料制作生动有趣的纸偶，你有哪些创意能让纸偶的动作更灵活生动呢？

学生作品

会动的非遗鱼灯

中国龙

歌唱少女

腿部用吸管和珠子连接关节，能让纸偶的动作更加灵活自然。

长颈鹿

森林之王

奇思妙想

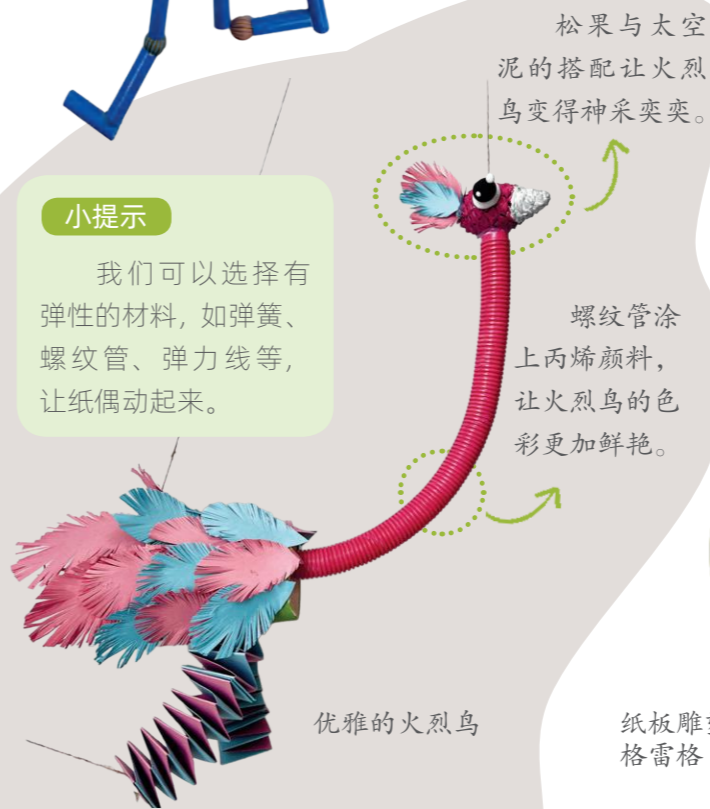
纸偶在各位“小艺人”手中展现出惟妙惟肖的形象和活灵活现的姿态，而在设计师手里，同样的材料摇身一变，成了精巧的机器人模型。

小提示

我们可以选择有弹性的材料，如弹簧、波纹管、弹力线等，让纸偶动起来。

松果与太空泥的搭配让火烈鸟变得神采奕奕。

波纹管涂上丙烯颜料，让火烈鸟的色彩更加鲜艳。

优雅的火烈鸟

纸板雕塑 现代格雷格·奥利尼克(澳大利亚)

3 偶戏剧场

学习任务

在学校举办的非遗文化周中，有一项重要的活动就是偶戏表演。快带上你做的提线纸偶为大家表演吧！在表演之前，你还要做哪些准备呢？

活动一

小小的木偶在偶戏演员的手中演绎出精彩纷呈的故事。请你试着模仿他们的操作技法，做一做这几个动作。

提线木偶剧《沙家浜·智斗》

指尖悬丝，挑、拨、提、勾、扭、抡、闪、摇……

活动二

小组合作，为偶戏剧场创编故事，根据表演需要，巧妙利用各种材料制作背景和道具。

选择剧本：根据手中的纸偶形象与同学交流、讨论剧情，可以参考读过的故事、学过的课文。

职责分工：小组合理分工，准备剧情所需的背景、道具等，也可以发挥想象，添加相关的其他纸偶角色。

小组彩排：明确角色、台词、动作等，根据讨论的内容进行排练、表演。

1. 根据小动物的纸偶形象，我们创编了偶戏剧本《森林舞会》，设定了森林主题和舞蹈大赛的情节，确定人物关系并增设一名主持人。

2. 用卡纸和彩泥搭建舞台，制作表演道具，烘托森林舞会热烈、欢乐的氛围。

要选择合适的背景音乐。

3. 进行排练，尝试结合剧情，让纸偶做出不同的姿态和动作。

小提示

设计制作舞台背景和道具时，尽量使用易于搜集、加工方便的材料或替代品，如泡沫、塑料、纸板、布料等，力求节约、环保。

活动三

偶戏剧场的演出开始啦！说说你最喜欢哪一场主题表演。

海底的歌唱少女

如何才能让更多人看到偶戏，将偶戏艺术发扬光大呢？我们的偶戏剧目能否转化成微电影更广泛地传播呢？

拍摄偶戏微电影

晚安，宇航员

第四单元

家乡代言人

学校组织的“家乡文化博览会”就要开幕了，同学们都争当家乡代言人，并认真思考“该用什么形式宣传家乡的风土人情”。

本单元我们将学习海报设计，传播家乡文化，制作请柬，邀请朋友来家乡做客，并把自己制作的家乡吉祥物送给友人留作纪念。让我们一起为家乡代言。

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道影偶、提线木偶等戏偶形象不同的美。 2. 知道提线木偶的制作方法 & 表演手法。	☆☆☆☆☆
 我会做	1. 能设计、制作提线纸偶。 2. 能合作演出一台完整的提线纸偶戏剧。	☆☆☆☆☆
 我理解	1. 理解偶戏是中国戏剧的重要组成部分。 2. 理解一台精彩的偶戏表演需要严谨有序的团队分工与合作。	☆☆☆☆☆

1 海报寄乡思

学习任务

生活中常常能见到一些漂亮的海报，它们主题鲜明、图案美观又富有寓意。你知道海报一般包含哪些元素吗？

欣赏本课中的海报，说说一幅美观且富有创意的海报需要在版式设计上注意什么，该如何编排图形、色彩、文字这几大设计要素。

平面设计在中国 1992 陈绍华

知识窗

海报具有发布信息、烘托活动气氛、强化活动主题的作用。海报内容包含文字、标志、图案和色彩等。海报设计要从主题出发，同时注意加强视觉冲击力。

《世博想象》海报的主体形象采用上海地标性建筑——东方明珠电视塔造型，对称式构图典雅端庄。整幅作品色彩鲜艳、装饰感强，凸显了节日般喜庆祥和的气氛。

世博想象 2010 焦燕

艺术欣赏

任务一 赏析海报作品。

你还能总结出海报的哪些布局方式？海报的布局与主题图形、文字是如何搭配的？色彩对主题的表现有什么作用？

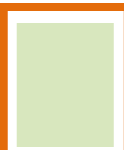
三角布局

居中布局

对角布局

满式布局

乡村之美 现代 吕延明

大闹天宫 现代 黄海

丹·雷辛格作品展
2005 雷辛格（以色列）

知识窗

生活中的海报因其功能不同，可分为文化海报、商业海报等，设计方法也多种多样，如手绘、电脑制作、摄影、拼贴等。漂亮醒目的海报不但能传达主题思想，还能带给人视觉享受。

住在法兰克福 现代 冈特·兰堡（德国）

感知体验

任务二 设计海报主题元素。

海报的图形直接反映作品的主题元素，可以是文字图案、卡通形象、几何图案等。

美食建筑

字体设计

卡通形象

画一画

这些漂亮的海报是如何运用鲜明的视觉形象传递家乡特色的？画出你家乡具有代表性的元素，可以是美食、建筑或是文字图案。

创想实践

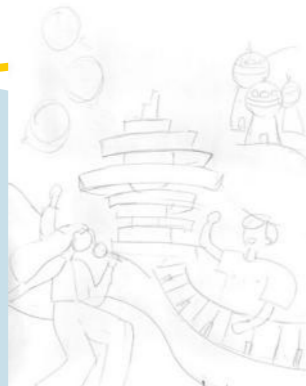
任务三 将家乡的元素进行巧妙搭配，制作宣传海报。

示例 1

教师范作

1. 明确主题，思考并确定图案元素。

2. 勾勒草图，设计版式。

3. 搭配色彩，设计主题文字。

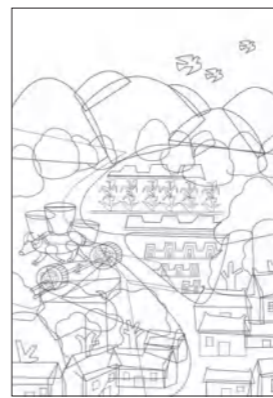
4. 补充细节，完成画面。

示例 2

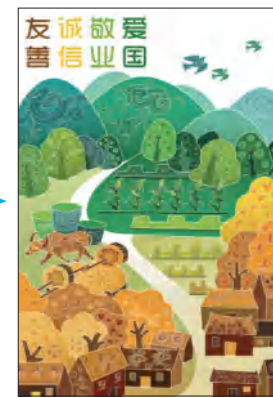
1. 设计草图。

2. 绘制海报主题图案。

3. 上色。

4. 补充文字，完成作品。

活动拓展

以手绘、拼贴、摄影、电脑制作等方式，完成一件家乡主题的宣传海报。你能从设计创意、宣传效果等角度，把自己的作品介绍给大家吗？

学生作品

西安美食文化

客家土楼之美

江苏特色小吃

美丽湛江

奇思妙想

现代科技的运用让海报设计出现更多可能。你能想到哪些有趣的创意？

“巴士11号”创意海报设计

2 请柬递乡情

学习任务

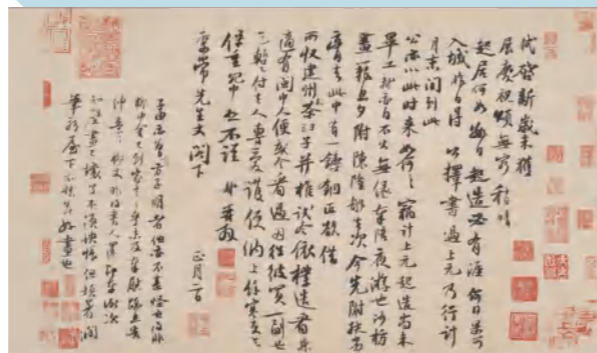
中国作为礼仪之邦，在古代就有请柬的雏形。古人用文字表达对亲朋好友的盛情邀请。你知道请柬有哪些必备要素吗？如何才能制作出一张美观又具有创意的请柬？

知识窗

请柬又称请帖，是为邀请客人参加某项活动而发的礼仪性书信。请柬有横、竖、单页、对折页等多种形式。

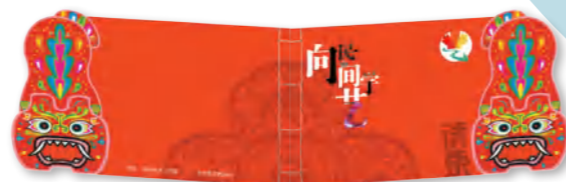

书法展请柬

新岁展庆帖（书法）宋 苏轼 故宫博物院

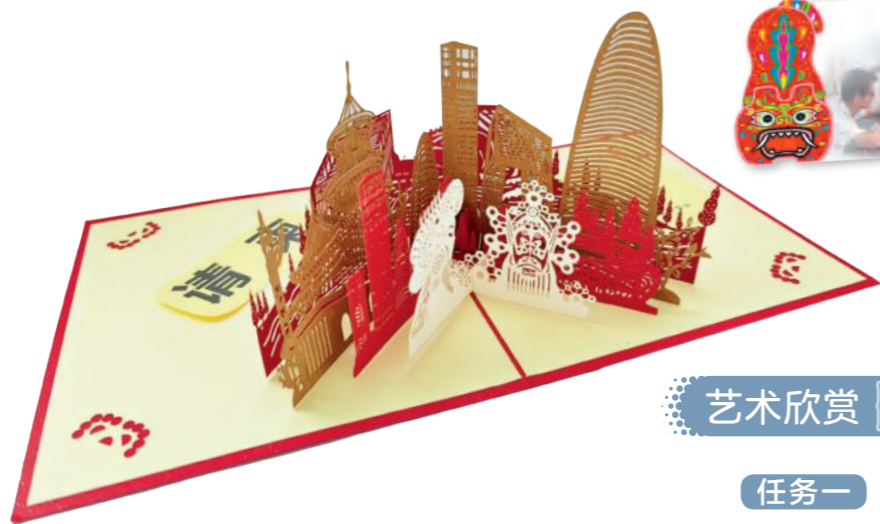
《新岁展庆帖》是苏轼邀请好友与自己相会的一封信，用笔自然流畅，笔画丰腴，内藏骨力，字形变化丰富，富有趣味。

“向民间学艺”请柬封面和封底设计

“向民间学艺”请柬内页设计

城市宣传活动请柬

艺术欣赏

任务一 请柬设计作品赏析。

欣赏这些形式各异的请柬，你能说出它们各有什么造型特点吗？

感知体验

任务二 了解请柬设计的方法。

设计的方法。

请柬设计要从活动主题出发，选择合适的装饰图案，使图案和文字布局美观。

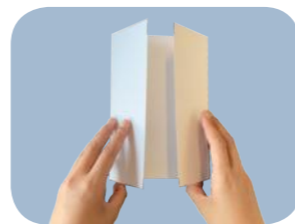

4. 合理安排各元素的位置，粘贴在请柬上，写出邀请文字。

创想实践

任务三 制作创意请柬，传播家乡特色。

你的家乡蕴含着怎样的文化特色？围绕这些特色，可以开展哪些活动？在请柬的创作中如何体现家乡独特的魅力？

1. 用纸折出基本的请柬造型。 2. 画出请柬的装饰图案。 3. 书写请柬的文字内容。 4. 完成作品。

活动主题、名称

与主题相关的装饰图案

古韵瓷器美展请柬

被邀请人的姓名及称谓

时间

内容和地点

邀请方

教师范作

1. 选择西安美食元素作为主要图案。

3. 折出请柬主体形状。

2. 画一画，剪一剪。

用更多方法设计制作请柬，凸显家乡特色，并把它送给你最想邀请的人吧！

学生作品

立体装饰请柬

抽拉翻页式请柬

立体折页式请柬

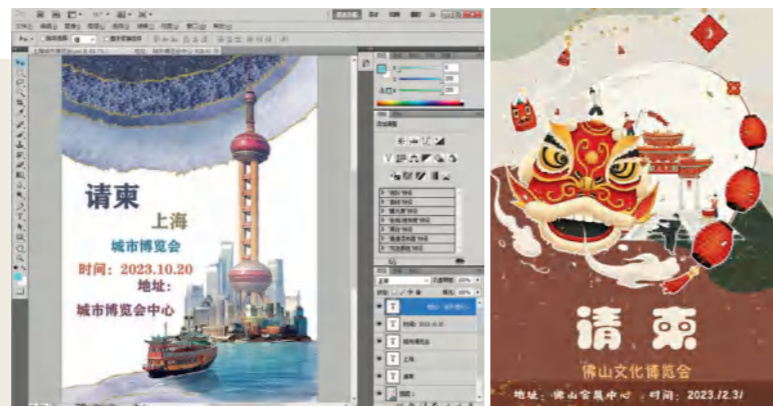

折叠式请柬

折页式请柬

随着时代的发展，电子请柬以其方便快捷、声画并茂的优点受到人们的喜爱。请尝试运用电脑软件制作电子请柬吧！

运用图像处理软件制作电子请柬

学习任务

吉祥物是为主题活动设计的标志性形象，以平面或立体等形式呈现。吉祥物设计要求形象可爱、内涵丰富、寓意吉祥。你知道如何把各种视觉元素和寓意注入一个小小的吉祥物之中吗？

知识窗

吉祥物设计重在创意，可选择人物、动物或有代表性的形象，经过艺术加工赋予形象独特的艺术个性，使其以卡通化的拟人形象出现，并能根据需要变化多种形态。

2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”和冬残奥会吉祥物“雪容融”

艺术欣赏

任务一 吉祥物设计赏析。

每个国家和地区的吉祥物都有自身的文化特征，它代表着主题活动的精神内核。为什么吉祥物多采取拟人化设计？你能在吉祥物身上发现哪些元素？你知道这些元素代表了什么吗？

2008年北京奥运会吉祥物“福娃”

感知体验

任务二 了解吉祥物的设计思路。

说一说

设计者抓住了大熊猫的哪些特点和其它相关元素设计了“冰墩墩”的形象？

画一画

根据“奥帆帆”的形象，为它设计不同的表情和动作吧！

“冰墩墩”设计思路

国家速滑馆“冰丝带”

青岛奥帆海洋文化旅游区吉祥物“奥帆帆”

“奥帆帆”形象文化创意

教师范例

创想实践

任务三 提炼家乡特色，设计吉祥物。

小提示

视觉笔记或思维导图可以快速将碎片化的信息加以整合，帮我们提炼有用的视觉元素，最终将元素用于吉祥物的设计。

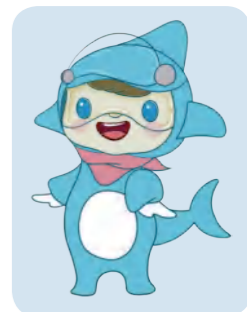
1. 调查家乡的特色，完成视觉笔记。

3. 家乡吉祥物“栈小鸥”设计完成。

2. 绘制吉祥物草图，讨论定稿。

小海

学生作品

龙小鲤

纸雕塑吉祥物

吉祥物雕塑

泥塑吉祥物

活动拓展

结合不同的媒材设计一个立体的吉祥物吧！

吉祥物的形象还能设计成文创和衍生品，为主题活动添彩。你还有更多有趣的创意吗？

电脑绘制吉祥物海报

吉祥物文化衫

吉祥物提袋设计

吉祥物胸针

“奥帆帆”形象设计的衍生产品

单元评价表

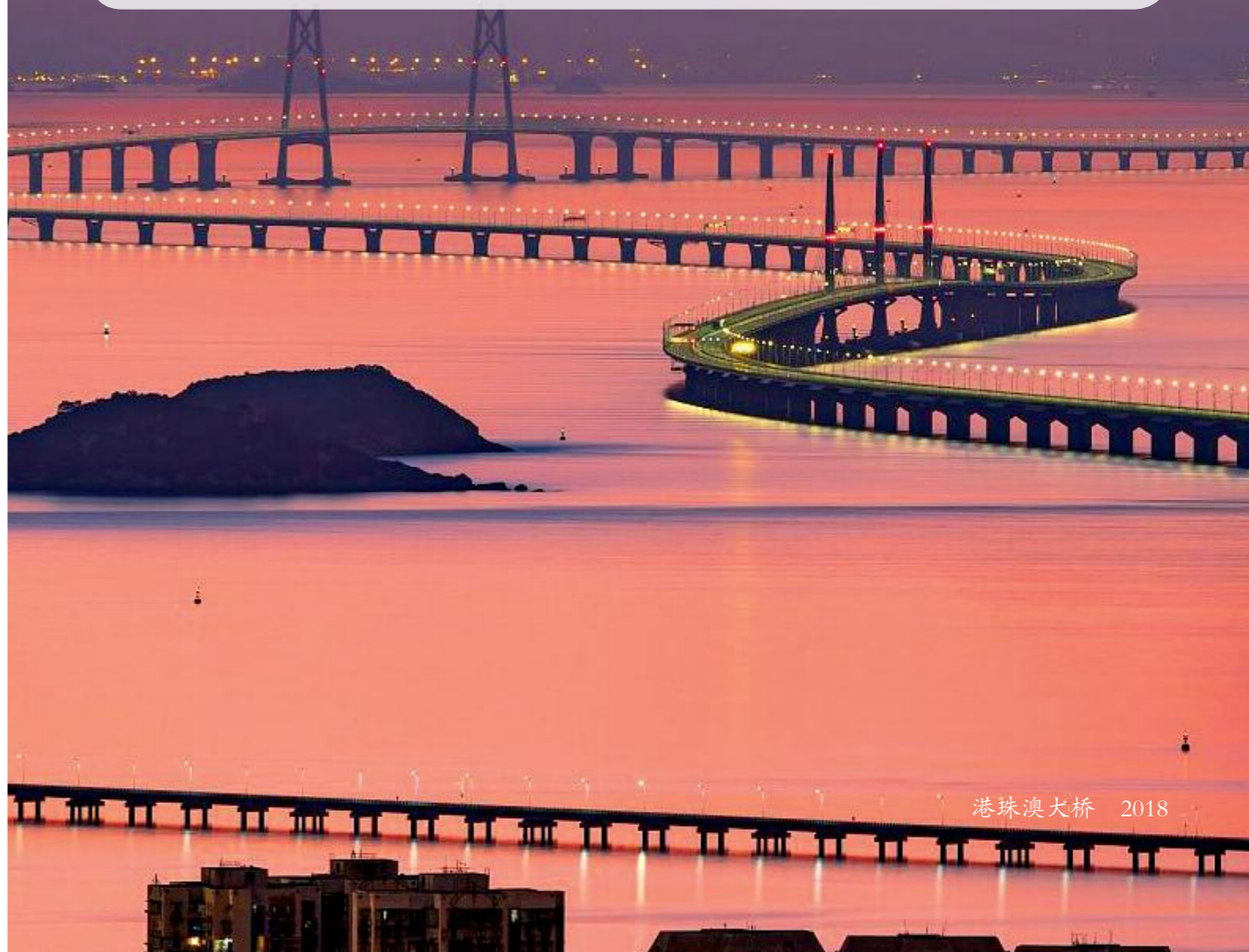
评价项目	评价内容	自我评价
<p>我知道</p>	1. 知道海报、请柬、吉祥物各自的功能和造型特点。 2. 知道设计海报、请柬、吉祥物的基本原则和方法。	☆☆☆☆☆
<p>我会做</p>	能从实用、美观的角度，为家乡设计海报、请柬、吉祥物，并制作衍生品。	☆☆☆☆☆
<p>我理解</p>	1. 理解设计要兼具美观与实用性。 2. 理解设计作品要主题突出、形象鲜明，能体现社会情感与文化内涵。	☆☆☆☆☆

第五单元

连接生活

桥梁便利了人们的生活，连接了你我。同学们在新闻中看到港珠澳大桥建成的过程，不禁感叹祖国建设的伟大成就，同时也很好奇这样巨大的桥梁工程是如何完成的。

本单元我们将认识中国古今经典的桥梁，了解其科学原理和设计美学，还将从中感知社会的发展、时代的变迁。我们将运用绘画、搭建、拼接等多种方式设计并建造出自己心中最美的桥。

港珠澳大桥 2018

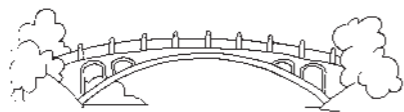
1 桥的故事

赵州桥（建筑） 隋 李春 河北赵县

赵州桥是世界上现存年代久远的单跨式拱桥，设计兼具美感与科学性。整座桥没有桥墩，只有一个拱形的大桥洞，大桥洞顶上的左右两边各有两个小拱，能减轻桥身重量，同时能削弱洪水对桥身的冲击。

艺术欣赏

任务一 欣赏美术作品中的桥。

现实中的桥和画家眼中的桥有哪些区别？观察《清明上河图》中这座木拱桥。从画面中，你能看出桥上发生了什么故事吗？画家是怎样表现桥和人们生活的关系的？

学习任务

无数桥梁沟通了往来、便利了生活，同时也留下了宝贵的艺术财富。每一座桥梁都承载着厚重的历史，充满故事。不同桥的外观各有什么特点？如何搭建一座造型美观的桥呢？

卢沟桥（建筑） 金 北京

卢沟桥为十一孔联拱石桥。它的一大特色是桥栏上雕有造型各异的石狮子，民间有“卢沟桥的石狮子数不清”的说法。

清明上河图（中国画，局部）
宋 张择端 故宫博物院

张择端所绘《清明上河图》中的虹桥是整幅画作的主要场景之一。此桥无柱，以巨木横架，宛若彩虹当空。

飞夺泸定桥（油画） 1959 刘国枢
中国人民革命军事博物馆

泸定桥是一座悬挂式铁索桥。“飞夺泸定桥”是红军长征中的一场重要战役。画家用笔、用色奔放，描绘了硝烟弥漫的战争场景，体现了红军英勇顽强、不怕牺牲的革命英雄主义精神。

感知体验

任务二 了解并描绘桥的基本构造。

说一说

桥一般由哪几部分组成？不同的桥在结构上有什么不同？

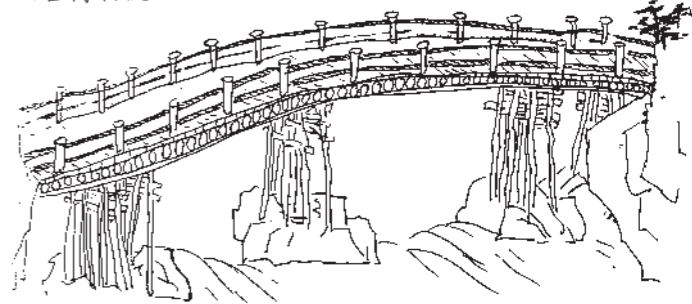
拱桥结构示意图

画一画

用线描的方式临摹作品中桥的轮廓，体会不同绘画作品中桥梁的造型美。

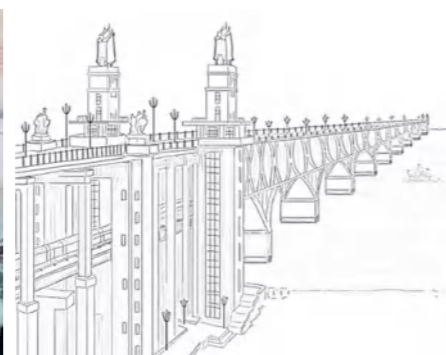

春山游骑图（中国画，局部） 明 周臣
故宫博物院

《春山游骑图轴》中的木桥线描稿

你知道桥梁根据结构可以分为哪些种类吗？试着画出不同桥梁的基本样式和构造。

桥梁分类	
样式	桥梁名称
梁式桥	
钢架桥	
斜拉桥	
悬索桥	

长江万里架金桥（版画）1974 吴俊发 《长江万里架金桥》中的桥梁线描稿
江苏省美术馆

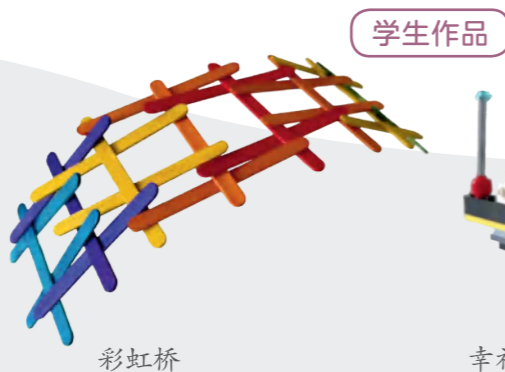
创想实践

任务三 用多种方式搭建桥梁。

尝试用不同材料搭建一座桥，思考如何搭建才能使它坚固耐用，最后再对桥梁进行美化。

可爱的桥

彩虹桥

学生作品

幸福之桥

奇思妙想

我们的身体也可以作为艺术创作的元素。让我们手拉手，搭起一座友谊之桥吧！

学习任务

中国有很多设计精湛的桥梁，你的家乡有哪些桥梁？它们的样式和造型特点是什么？让我们运用多种材料，为家乡建起一座通向远方的大桥吧！

如意桥 2020 浙江仙居

五岔子大桥 2019 四川成都

艺术欣赏

任务一 欣赏经典桥梁建筑。

随着科技与经济的发展，中国不断建造出举世瞩目的桥梁。港珠澳大桥是连接香港、珠海和澳门的跨海大桥，是世界桥梁建设史上的巅峰之作。港珠澳大桥的造型有什么美感？

港珠澳大桥 2018

港珠澳大桥的曲线设计展现出桥梁轮廓的线条美和韵律美。这种“S”形的结构还可以抵御风浪，提升桥的安全性。港珠澳大桥结构复杂，主桥由三座钢结构斜拉桥组成，悬臂式斜拉结构造型简洁、优美。桥梁与周围的风景融为一体。

感知体验

任务二 了解桥的基本制作方法。

制作桥梁需要先画草图，再用不同材料制作桥梁的基本部件。

试一试

你设计的桥梁有什么特点和功能，需要使用哪些材料？请你用卷、搓、粘、贴的方式制作桥梁的基础部件。

卷

搓

粘

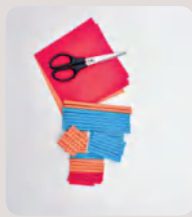
贴

创想实践

任务三 参考以下步骤，制作一座色彩美观、造型独特的桥。

桥的制作方法一：

1. 用彩纸卷出纸卷。

2. 将搓好的纸卷进行拼接。

3. 将桥顶和各部分粘贴牢固。

教师范作

4. 添加背景装饰，完成作品。

桥的制作方法二：

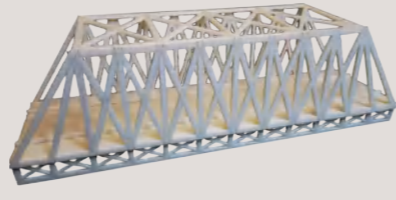
1. 设计草图。

2. 剪裁出桥梁的部件。

3. 粘贴各部分。

4. 完成作品。

活动拓展

让我们也当一次桥梁建筑师，看看谁造的桥既新颖美观又坚固耐用。

我家门口的立交桥

悬索桥

天津之眼

学生作品

莫比乌斯桥

奇思妙想

同学们发散思维，利用课桌架起了一座民族团结之桥，上面绘满了中国各民族的吉祥纹样。想一想，你还能如何造桥呢？

民族桥

3 未来的桥

学习任务

科技的发展日新月异，未来世界的桥会是什么样的？你见过的最具未来感和科技感的桥梁是哪一座？它有哪些令人耳目一新的设计？我们能否绘出属于未来的大桥呢？

上海南浦大桥 1991

南浦大桥宛如一条昂首盘旋的巨龙，横卧在黄浦江上。设计师利用灯光形成光斑模拟龙鳞，使大桥在夜晚光彩夺目。大桥造型刚劲挺拔，流畅的曲线又使其看起来优美轻盈。

艺术欣赏

任务一 学习桥梁创新设计思路。

好的设计源于创新，下面的作品是青年桥梁设计师为未来设计的桥。它们与现在的桥有什么不同？它们在造型、功能方面有哪些创新设计？

曲琼滌江
2022年世界大学生桥梁设计大赛决赛作品

彩碟
2022年世界大学生桥梁设计大赛决赛作品

感知体验

任务二 绘制桥梁设计思维导图。

未来的桥梁超越了传统设计理念，先画出思维导图，尝试打破固有思维的限制。我们可以从哪些方面思考，为自己的设计带来灵感？

桥梁设计思维导图

桥梁设计思维导图

创想实践

任务三 为你的家乡设计一座未来的桥梁。

桥梁创作思路

教师范例

1. 用简练的线条表现桥的位置、轮廓。
2. 细致刻画桥各部分的细节造型。
3. 铺画背景色，对画面进行整体着色。
4. 完善画面的局部细节，完成作品。

活动拓展

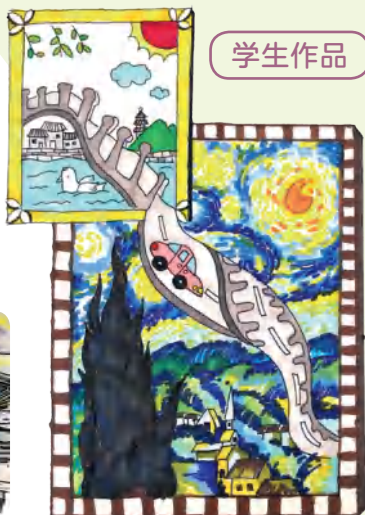
最好、最先进的桥在你的脑海里。请画出你心中未来的桥吧。

太阳能桥

星际列车

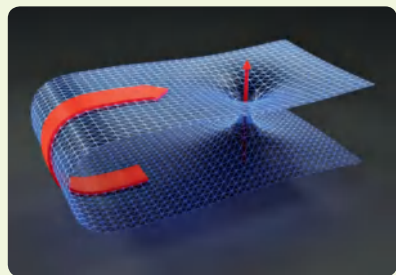

学生作品

连通艺术作品之桥

宇宙空间站之桥

虫洞

虫洞又被称为“爱因斯坦—罗森桥”。

奇思妙想

未来的桥将不仅仅是桥，它还有更多用途。怎样将科学与艺术更好地结合，设计出未来的桥梁？

单元评价表

评价项目	评价内容	自我评价
 我知道	1. 知道桥的基本材料、类型、结构、造型等特点。 2. 知道桥梁设计与搭建的基本原则与方法。	
 我会做	1. 能运用多种材料，通过折、叠、捏、塑、组合等方法塑造立体的桥梁。 2. 能根据自己的想象，绘制富有创意的桥梁主题美术作品。	
 我理解	1. 理解桥梁是科技与美融合的建筑。 2. 理解桥梁方便了生活，连接了不同地域，拉近了人与人之间的距离。 3. 理解只要我们勇于创造，就能开创未来更美好的生活。	